

<<电影的故事>>

图书基本信息

书名：<<电影的故事>>

13位ISBN编号：9787802257290

10位ISBN编号：7802257298

出版时间：2009-9

出版时间：新星出版社

作者：卡曾斯

页数：471

译者：杨松峰

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<电影的故事>>

内容概要

《电影的故事》是一本以故事体裁来探讨电影艺术的图书，内容论及电影的历史与演变：首先从电影媒介的发明谈起，谈到电影如何从初创时期的黑白默片，逐步发展成为一种全球化的、数字式的、涉及数十亿美元的商业性大制作。

本书中也谈到电影的制作费用、企业组织及其营销策略。

虽然商业因素对电影的制作非常重要，但本书探讨的重点，主要还是放在对电影媒介本身的介绍上，其他种种反而是次要的。

读者在书中可能会遇到一些陌生的作品，其中有些电影过去可能无缘目睹，或许以后也不会去观赏。我将主要重心放在介绍一些最深得我心、最具原创性的电影上，不管这些电影是什么时代、什么地方制作的。

当然，书中也会论及一些商业性的主流电影，但对电影被市场扭曲的过程则避而不谈。

<<电影的故事>>

作者简介

马克·卡曾斯（Mark Cousins），苏格兰人。

一个自称“电影贩毒者”、整个投入电影中的人。

一个电影评论家、作家，也是记录片导演，亦是电影制作人。

他还是斯特灵大学的电影与媒体研究荣誉讲师，爱丁堡大学的客座讲师，并在爱丁堡艺术学院讲授世界电影美学课。

<<电影的故事>>

书籍目录

序论无声电影 1.动人心弦的新技术（1895-1903） 2.早期电影的叙事功能（1903-1918） 3.电影风格的世界扩张（1918-1928） 有声电影 4.日本古典主义和好莱坞的浪漫爱情电影 5.战争的摧残和新的电影语言（1945-1952） 6.雍容浮华的故事（1953-1959） 7.爆炸性的故事（1959-1969） 8.自由和“看”的想望（1969-1979） 9.超级娱乐和哲学性电影（1979-1990） 数字化电影 10.能见度（1990-现在） 结论电影译名对照表人物译名对照表

<<电影的故事>>

章节摘录

无声电影1.动人心弦的新技术（1895-1903）萌芽时期的电影电影在19世纪末叶面世，当时的世界与现在非常不同：美国的势力正持续向西扩张；土耳其帝国和奥匈帝国犹未败亡；欧洲帝国控制了整个世界3/4的土地，印度是英国在东方最重要的殖民地，以色列还未建国，伊拉克也未独立，至于俄国的苏维埃政权则是在30年之后才建立的。

工业革命导致西方城市居民的生活发生了剧烈的改变。

都市人口急剧扩增，空间越来越拥挤，居民之间的感情却越来越淡薄。

生活步调变得更为快速忙碌。

蒸汽火车的出现使得出外旅行变得更为便捷。

摩天轮在1884年面世，那种令人惊心动魄的感官经验，只有20世纪晚期的惊悚电影可堪比拟。

汽车也在这时发明，此后即与电影的发展并驾齐驱，共同缔造了一段辉煌的历史。

虽然新媒介的发明对西方世界造成了剧烈的冲击，但是西方文化与西方人的思想，并未因而发生任何根本的改变。

当摄影在1827年出现时，绘画艺术已在世界上存在了15万年之久，而录事者、诗人和作家也至少在五千年之前就已出现，人们继续从事绘画写作。

当英、法、美三国连袂发展出摄影机器时，俄国文豪托尔斯泰曾以嘲讽的口吻评论说：摄影机，能“呼风唤雨，声音咔嚓、咔嚓”。

摄影机基本上是一种暗箱的装置，装上胶卷，转动机械，就可将外在世界的影像记录下来。

拍摄完成之后，再借着放映机，利用光线投射的原理，将胶片中的影像瞬时映照在白色的墙面上。

当我们观看时，银幕中的影像会在视网膜中暂时停留，大脑则会将影像连成连续不断的动作。

摄影机的发明，经过了一段极为复杂、混乱的竞争过程。

在这些发明者当中，大多没有什么显赫的名气，其中包括：托马斯·爱迪生、乔治·伊斯特曼

、W.K.L.狄克逊、路易·卢米埃尔、奥古斯汀·卢米埃尔、R.W.保罗、乔治·梅里爱、弗朗西斯·杜布利耶、G.A.史密斯、威廉·弗里泽·格林和托马斯·英斯。

发明的过程就好比是一场接力赛，一个向前冲锋陷阵，另一个立即接下棒子，接着，再交由第三个发明家奋力往目的地冲刺，最后才顺利完成一项新发明。

这些发明家以分工合作的方式，从曼哈顿岛横越佛路德森到新泽西岛、法国西部的里昂、地中海阳光充足的吉欧塔特岛和英格兰的布赖顿及利兹。

这些地方都不是位于都市首善之区，住民大都属于平凡勤奋的劳动阶级。

在这些发明者当中，也没有人能独立地发展出电影媒体，因此，我们很难为电影的诞生找到一个确切的日期。

1884年，纽约的乔治·伊斯特曼发明滚轮胶卷，以之取代单张幻灯片。

而在10年之中，出生于新泽西的发明家爱迪生（父亲是木材商人）与其助手狄克逊，发明了西洋镜电影观影机（Kinetoscope），通过机器转动置于暗箱中的胶卷，在观者的眼中产生活动的影像。

1880年代后期，勒普莱斯在英格兰发明了一种持有专利的摄影机，大小犹如一个小型的冰箱，《利兹桥》和其他影片就是利用这种机器拍摄完成的。

伊斯特曼随后又推出一种新的创意：沿着胶卷的边缘穿孔，使摄影机在转动胶卷时显得更为准确。

在这里，还有一个技术性的问题有待解决：摄影机在取景时，通过镜头的底片必须在光圈的位置瞬间停留，等到曝光之后，再快速往前移动，简单地说，摄影机是通过“取景-曝光-移动、取景-曝光-移动”这种重复的、间歇性的动作摄取影像的。

这些技术上的问题后来都由发明家一一加以解决，其中，出身摄影家族的卢米埃尔兄弟，将缝纫机间歇性的运动特质，应用到摄影机的设计上。

他们将勒普莱斯庞大笨重的机器加以改良，发明了所谓的活动电影机（Cinematographe）。

这种机器不仅在使用上较为灵活轻巧，而且在功能上既可用于拍摄影片，也可用来放映电影。

接下来，进一步的问题则是：如何确保底片在急速转动之下，不会被机器卡住。

伍德维尔·莱瑟姆和他的两个儿子奥特韦·莱瑟姆与格雷·莱瑟姆，在自己设计的放映机

<<电影的故事>>

(Eidoloscope, 一种失败的设计)中提供了一种简单的解决方案:他们在摄影机和放映机中装上圆形的转盘,让胶卷在转动时更具弹性,不管加速或停顿,都不会出现断裂的现象。

从以上谈到的细节中,我们就可了解电影的发明并非个人所能独自完成的。

而正当电影的制作开始成为有利可图的事业时,许多早期的开拓者也争先恐后地为自己的发明申请专利。

于是,一连串丑陋的专利之争,不断地连番上演,甚至连小齿轮、穿孔机、影盘都被拿到法庭申请专利。

在最早期的影片中,最常被公开放映的,是卢米埃尔兄弟制作的电影。

1895年,卢米埃尔兄弟在巴黎公开放映自己所拍摄的电影,放映的地点是在位于卡普辛大道上的一个房间里,观赏者必须付费才能进场。

许多研究电影的学者就是据此将电影的诞生日期定为1895年12月28日。

当天播放的主要是一些纪录短片,其中最著名的为一部叫《水浇园丁》的幽默剧情片和《火车到站》(图1-4)。

后者只有一个镜头,摄影机是放在火车轨道旁拍摄的,在放映时,前进的火车头变得越来越大,好像瞬间即将冲出银幕,在场的观众莫不大惊失色,有的低头闪避,有的拔腿就跑,宛如搭上云霄飞车,尖声怪叫不绝于耳。

卢米埃尔兄弟在短时之内即将这些影片发行到世界各地,并派遣放映师远至国外播放,在一两年之内,世界各地许多观众都看了《火车到站》。

1896年它曾在意大利的都灵放映。

其所到之处还包括:俄罗斯圣彼得堡、匈牙利的布达佩斯、罗马尼亚的布加勒斯特、塞尔维亚的贝尔格莱德、丹麦的哥本哈根、加拿大的蒙特利尔、印度的孟买、捷克斯洛伐克的卡罗维发利、乌拉圭的蒙特维多、阿根廷的布宜诺斯艾利斯、墨西哥的墨西哥城、智利的圣地亚哥、危地马拉的危地马拉市、古巴的哈瓦那、日本的大阪、泰国的曼谷和菲律宾的马尼拉。

在此值得一提的是,观众看到的都是卢米埃尔兄弟在1886年拍摄的电影。

英国电影则是从1896年开始在美国和德国公开放映,伴随着播放的则是德国和美国自己制作的电影。

到了1900年,卢米埃尔的电影已经输出到塞内加尔的达喀尔和伊朗,连伊朗的国王也看过这些影片,放映的地点就在他豪华的皇宫。

由此可知,电影在萌芽初期,是一种新奇的发明,气派辉煌,就像是一只昂首阔步、骄矜自满的孔雀,并非一般普通老百姓看得起的。

弗朗西斯·杜布利耶是卢米埃尔公司的一个员工,负责携带影片到俄罗斯放映,当时他17岁。

行前路路易·卢米埃尔交给他一部活动电影机,并警告他:“绝对不可让任何人碰到这台机器,不管是漂亮的女人,还是沙皇。”

杜布利耶在慕尼黑和柏林播放卢米埃尔兄弟的新作之后,随即转往华沙、圣彼得堡和莫斯科。

1896年5月18日,约50万的俄罗斯民众聚集在莫斯科城外,等待观看沙皇尼古拉二世的加冕大典。

在苦候数小时之后,当免费啤酒即将告罄的传言散布开来之时,焦躁不安的群众开始争先恐后地四处乱窜,最后导致了一场悲剧事件。

身处现场的杜布利耶,适时拿起摄影机将混乱的场面一一记录下来,后来他回忆说:“我们用了超过三卷底片,拍摄当天在帐篷周围尖叫、互殴、垂死的民众。”

据说死亡的人数高达5000人之多,然而,当天晚上,沙皇却在法国大使所举办的舞会中狂欢作乐,好像外面什么事都没有发生一样。

隔月,杜布利耶和他的同事在莫斯科公开放映卢米埃尔兄弟拍摄的电影,但是,加冕大典的影片却在审查制度之下,为俄罗斯当局所没收。

《火车到站》就像在世界各地的演出一样,也引发了俄国观众的惊奇和赞叹。

当天俄国小说家高尔基也在场,他说,他看到了一个“幻影的世界”。

英国工程师罗伯特·威廉·保罗是电影萌芽初期的一个重要人物。

在19世纪90年代中期,他已开始制造贩卖爱迪生和卢米埃尔款式的摄影机。

由于只卖不租,因此,使得英国电影工作者在使用摄影器材时显得更为得心应手。

<<电影的故事>>

这也可以解释为什么早期的导演中“布赖顿学派”（BrishtonSchool），较诸法国或美国的同行更具创造性。

在布赖顿学派中，最著名的人物是肖像摄影师乔治·艾伯特·史密斯，他是电影萌芽时期最具创意的电影摄影师。

正当杜布利耶前往东方之际，史密斯也开始制作自己的摄影机。

在拍摄《科西嘉兄弟》时，史密斯在部分场景上，披上黑色的绒布，拍过一个镜头之后，随即将曝过光的底片倒转回头，又拍了一个镜头，让底片重复曝光，结果让黑色的画面上浮现出一个鬼影。

史密斯也是第一个拍摄动作、并以倒转方式放映的电影摄影师。

1898年，他拍了一组叫“幽灵之旅”（phantomride）的镜头（图1-5）。

他将摄影机架设在火车头前（图1-6），在火车快速行进中拍摄，摄影机就像是一只“幽灵之眼”将车外的景物尽收眼底。

这种拍摄手法，让观众获取了一种全新的视觉经验。

1899年，他又将这种镜头与一对夫妇坐在车厢模型中拥吻的镜头组合在一起。

当两人拥吻时，火车随即驶入隧道。

这种不只由一个镜头组成的影片，是在19世纪90年代后期开始出现的，史密斯的“幽灵之旅”，则是首次以组合式的镜头，表现两个“同时”发生的事件。

<<电影的故事>>

媒体关注与评论

在新的世纪伊始，电影的发展正面临一个新的转折点，我们需要以更宽广的视野，来看待过去一个世纪以来电影的发展史。

在电影评论界，马克·

卡曾斯是一位难得的年轻新秀，他文笔犀利、剖析精辟，正是写作一本既让人信得过又挑战陈规的电影史书籍的理想人选。

现在电影写作已经成为一项非常专门化的工作，所以，看到这样一部摆好架势要讲出整个电影的故事的好书，我感到非常激动。

《电影的故事》，我举双手向你推荐这本书。

——戴维·汤姆森（David Thomson）《新电影传记词典》（The New Biographical Dictionary of Film）一书的作者

<<电影的故事>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>